

TEATRO Y FIESTA POPULAR Y RELIGIOSA

Mariela Insúa | Martina Vinatea Recoba (eds.)

TEATRO Y PROCESIÓN EN FIESTAS POPULARES
Y RELIGIOSAS DE INDIA Y DEL MUNDO HISPÁNICO:
UNA VISIÓN COMPARADA

Vibha Maurya
University of Delhi

Las fiestas de Corpus Christi para el mundo católico e hispano quizás es la más importante y pomposa fiesta religiosa. Desde el momento que comencé mis «compromisos» con todo lo hispánico me han atraído diferentes aspectos de estas fiestas, ya que siempre me han hecho recordar mi adolescencia, cuando en mi ciudad natal de Allahabad, conocida por su religiosidad y sus innumerables fiestas religiosas, iba a presenciar estas celebraciones. La fiesta de Dussehra y la representación de Ramlila siempre han sido las más famosas e importantes fiestas de la India del norte en general y de esta ciudad en particular. En este aspecto se las puede comparar con las de Corpus Christi. Dussehra es una procesión religiosa relacionada con la vida y hazañas de dios Rama y Ramlila, es la representación dramática de ella. La parte dramática de las celebraciones de Corpus Christi no está tan comentada aunque hay muchas variedades de estas representaciones, igualmente que las de Ramlila y Dussehra. Este aspecto autobiográfico mío quizás hoy me ha motivado a estudiar estas dos fiestas, trazar un paralelo y ver sus similitudes y, por supuesto, sus diferencias. No es mi intención poner las dos fiestas en un mismo plano, ni querría hacer un inventario de similitudes y diferencias, sino que mi propósito es examinar las motivaciones y el pensar detrás de estos actos religiosos; así como destacar los esfuerzos que invierte la gente

Publicado en: Mariela Insúa y Martina Vinatea Recoba (eds.), *Teatro y fiesta popular y religiosa*, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2013, pp. 199-211. Colección BIADIG (Biblioteca Áurea Digital), 20/Publicaciones Digitales del GRISO. ISBN: 978-84-8081-409-6.

común en celebrar estas dos ocasiones tan importantes de las vidas de estos pueblos. Además se debe también subrayar, que a pesar de ser religiosas, las dos fiestas atraen de igual manera a todas las comunidades y secciones de la sociedad y se puede percibir una religiosidad secular, igualitaria, y las celebraciones más inclusivas y barrocas.

En Cuzco, Potosí, y Lima en la época colonial ya habían empezado las celebraciones más pomposas de las fiestas de Corpus Christi. Aunque al principio solo los centros urbanos organizaban las procesiones y los indígenas y otros acudían a estos centros a cumplir su obligación. En 1572, Toledo declaró que la fiesta del Corpus se celebrara en cada ciudad y provincia, lo que aumentó considerablemente el número de los participantes y se organizó durante los meses de mayo y junio. Poco a poco estas fiestas ocuparon un lugar céntrico en la vida del pueblo y por eso fueron consideradas las más importantes en los tiempos de la colonia. En las Leyes de Indias se proclamó que los virreyes y todos los fieles cristianos tenían que acompañar al Santísimo Sacramento del Cuerpo de Cristo y tenían que hacerle reverencia.

En la etapa inicial, por supuesto, los indios festejaban danzando con su música y con vestimenta típica suya. Las descripciones de la época y las pinturas muestran que «todo a semejanza de las actuaciones que practicaban en las celebraciones de Inti Raymi»¹. Pero a medida que el proceso de asimilación se desarrolló, empezaron a utilizar las galas propias de los miembros de la comunidad española. Según algunas relaciones de fiestas del Corpus realizadas en el siglo XVII, por ejemplo, los indios aparecían vestidos con «ropones de raso y brocado, pero danzando al compas de tambores y flautas»². Durante las fiestas la ciudad entera se decoraba. Los balcones se cubrían de los mejores tapices, joyas y pinturas. En Lima y Cuzco, la víspera de la fiesta se celebraba con luminarias y fuego en la plaza mayor de la ciudad. Según una descripción:

En Cuzco, la víspera de esta fecha sirvió momentáneamente como liberación de su situación a ciertos miembros de pueblo: «Los decires, coplas quebradizas» expresaban todos los abusos, flaquezas y excesos que los señores habían cometido y los indios se las decían abiertamente³.

¹ Acosta de Arias-Schreiber, 1997, pp. 57-58.

² Acosta de Arias-Schreiber, 1997, p. 58.

³ Acosta de Arias-Schreiber, 1997, p. 58.

De modo que los días de la fiesta se permitía todo y se movilizaba una gran participación popular e integración étnica. Por ejemplo, se dice «los negros sacaban a sus “reyes” con banderas y quitasol [...] e iban disfrazados de diablos, osos, gavilanes y leones profiriendo gritos de guerra»⁴. Ellos eran precedidos por sus ‘súbditos’ a manera de la clase dominante y la procesión tomaba forma de carnavales. Su música y la manera de festejar eran muy distintas y entretenía a la masa del pueblo. Por la parte de los españoles, la clase dominante, se veía el uso de las mejores galas, que trasplantaban las imágenes de Sevilla y Córdoba. Las autoridades religiosas y civiles bajo el palio del Corpus Christi cerraban el cortejo.

Cuzco o Potosí eran centros de fiestas de especial importancia por ser sus celebraciones las más grandiosas. Las procesiones, según algunas relaciones, eran suntuosas, reunían a 15-20 parroquias con toda su congregación religiosa y cofradías. Se reunían cruces altas, cientos de estandartes, banderas e imágenes de devoción. Todo esto significaba un ingreso de más de treinta mil pesos. Imitando a España, el pueblo común sacaba en procesión mascarones, cabezadas, gigantes, etc. Así la procesión religiosa solemne tenía un aire carnavalesco que las autoridades prohibían, pero el pueblo seguía realizándolo.

Ya para los años 1560 durante estas fiestas comenzaron a representarse obras de teatro. Y para el año 1563 se llevó a cabo la primera obra de teatro con profundo sentido religioso tal como se representaban en la Edad Media. Más tarde, también se permitieron las comedias profanas. Y según los deseos de los virreyes las formas del teatro y las de la procesión iban cambiando. Algunos años se evidenciaban engrandecimientos en la fiesta sacramental y se construían tablados para virreyes. Y muchas de estas adiciones permanecían mientras otras se remplazaban. Según algunos, estos tablados sirvieron para separar de manera conveniente a diferentes rangos sociales. Los esclavos y plebeyos permanecieron alejados en la procesión y esto puso de manifiesto la acción inicial de diferenciación social. A pesar de estas ocasionales aberraciones, las fiestas de Corpus Christi siguen siendo celebraciones del pueblo y por el pueblo en las que se eliminan las diferencias por religión, por rango social o por grupos étnicos.

En la India, especialmente en el norte del país, en regiones de Uttar Pradesh, Himachal Pradesh las celebraciones relacionadas con la

⁴ Acosta de Arias-Schreiber, 1997, p. 58.

vida del dios Rama son muy importantes, pomposas y muy difundidas. La epopeya, el libro religioso/mitológico titulado *Ramayana* es básicamente una narración larga de la vida de Rama, el rey de Ayodhya. En su notable libro *Visiones del Ramayana, la India y el sudeste asiático*, Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika Jarocka, conocidos sanscritistas mexicanos, dicen:

El *Ramayana* es una gran obra literaria hindú, una epopeya compuesta en sánscrito por Valmiki hace unos dos mil seiscientos años. Relata las aventuras del rey Rama, el rapto de su esposa Sita, su campaña contra la isla de Lanka con su ejército de monos y la batalla por la capital, que culmina con la derrota y la muerte de su rey Ravana⁵.

Así, Valmiki fue el primer escritor de esta obra y luego, siguiendo la tradición oral, la historia de Rama fue narrada tantas veces en tantos lugares que los narradores, según el sabor local o según su vivencia, siguieron añadiendo sus versiones. Por eso hoy se habla de trescientos Ramayanas. Estas innumerables versiones, a veces siguiendo la versión principal de Valmiki, aparecen con distintas variantes en la mayor parte de la India, así como en todo el sudeste de Asia. Diversos pueblos han compuesto su texto del Ramayana con cambios notables en la historia de Rama. Existe Ramayana en bengalí, en telugu, en tamil, en malayalam y en otras lenguas. Hay interpretaciones de la obra hecha por varias tribus dispersas a lo largo y ancho del país. Otro aspecto interesante, es que cada una de estas regiones, grupos tribales y otros lo escriben desde su punto de vista y opiniones sobre la vida y hazaña de Lord Rama, por ejemplo, hay Ramayana jaina y variantes de Ramayana budistas. Como han señalado Juan Miguel de Mora y Marja Ludwika:

Fuera de las fronteras de la India hay, entre otros el Ramayana japonés, tailandés, los dos indonesios, el de Laos, nueve birmanos, el del Tíbet, el malayo, y otras muchas versiones en casi todos los idiomas del sudeste asiático⁶.

⁵ De Mora y Jarocka Ludwika, 2012, p. 9.

⁶ De Mora y Jarocka Ludwika, 2012, p. 10.

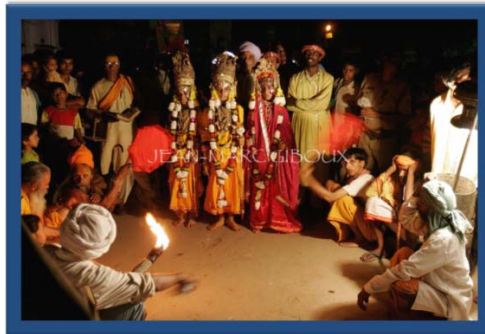
Escenas de la representación de *Ramayana* en Bali

En el siglo XVI, un escritor con nombre de Goswami Tulsidas, perteneciendo a la parte de Avadh, escribió en su lengua avadhi, la historia de la vida de Lord Rama en un libro titulado *Shri Ramacharitamanas*. Esta es la versión más conocida y popular en el norte del país porque no está destinada solo a los estudiosos o gente culta, sino a la gran mayoría del pueblo común y corriente que lo sabe de memoria. La obra entera está en verso y se usa esta versión de Tulsidas para las representaciones en Ramlila (quiere decir el drama de la vida de Rama). La representación tiene lugar al aire libre, después del anochecer, y dura hasta la medianoche. Cada año durante los días

festivos y en los días auspiciosos (en octubre-noviembre) se organiza la financiación. Los grupos de actores para la pieza están completamente costeados por el pueblo local. La rendición de la historia está en forma de diálogo, aunque el formato es muy folklórico y cada vez más barroco y llega a ser muy *kitsch*. La historia de Rama es simple, lineal y el mensaje principal es que lo bueno siempre vence a lo malo. La narración cuenta la vida de Rama desde su nacimiento en el reinado de Ayodhya, allí crece y aprende a ejercer las armas y las leyes de gobernación, contrae matrimonio con Sita, cuya belleza y buenas y bondadosas maneras ganan su amor y aprecio.

Rama y su hermano Lakhshman

Rama, Sita y Lakshman

Debido a conflictos familiares y obstáculos en su coronación, Rama es obligado a exiliarse por catorce años. Su esposa fiel y uno de sus favoritos hermanos deciden acompañarle en este difícil periodo. Durante su estancia en el exilio, suceden unos cuantos acontecimientos, el más importante es el rapto de Sita por Ravana, el rey de Sri Lanka, la batalla de Rama contra Ravana quien representa lo malo, la derrota de Ravana, el rescate de Sita y al final el regreso de Rama a Ayodhya para asumir el reinado. En toda esta narración, claramente Rama es la figura central y su imagen es la de un rey invencible, el hombre más digno y el esposo más cariñoso, es decir un hombre ideal. A partir de la creación literaria de Ramayana de Valmiki y sus subsiguientes recreaciones se alteró tanto la historia inicial que Rama fue adquiriendo carácter divino. Lo que está muy presente en la versión de Tulsidas. Por eso por mucho que los laicos/secularistas de India quieran tomarlo como obra literaria la figura de Rama y sus historias son divinas y él está rezado como dios.

La derrota de Ravana

No obstante, creo que es importante señalar que aunque Ravana era demonio, era un demonio con diez cabezas, las cuales representaban todo el conocimiento que él poseía y cuan inteligente era él, por eso no era fácil para el todopoderoso Rama derrotarle.

Ravana con diez cabezas

La representación teatral más famosa y espectacular tiene lugar en Ramnagar, unos 20 kms. de Varanasi, o al otro lado del río Ganges. Allí vienen representando la obra desde el año 1830 aunque hay noticias de su celebración en otros pueblos casi a partir del siglo XVI⁷.

En Ramnagar, los reyes Maharajas de Varanasi empezaron la representación dramática en base al texto de Ramayana del siglo XVI. Y hasta ahora la estrenan los descendientes de esta familia. Los espectáculos tenían y ahora también tienen escenas lujosas, aunque tradicionalmente el teatro debe presentarse al aire libre; pero como la representación ya tiene varios siglos, se van construyendo estructuras sólidas y permanentes. Los espacios y lugares donde las acciones y actuaciones ocurren como en Lanka, el palacio de Rama, etc. ya existen permanentemente, así gradualmente toda la ciudad se ha convertido en el escenario del teatro al aire libre. Hay distancia entre un escenario y otro y el público se desplaza según los episodios e historias. La epopeya misma está dividida según la vida de Rama, su nacimiento, su educación, su boda y sus guerras, etc. Por eso cada parte tiene un distinto lugar de acontecimiento. Siendo un gran y largo espectáculo, los preparativos también son muy elaborados y con varios meses de antelación ya comienzan a conglomerarse los artesanos,

⁷ Se dice que históricamente hablando la primera representación de Ramlila, basada en la obra de Tulsidas tuvo lugar en 1625 y fue presentada por Megha Bhagat, discípulo del mismo Tulsidas (<http://www.britannica.com>).

constructores y otros. La selección de actores se hace de la gente local y el mismo Maharaja de la región está presente en la audición. Se dice que los personajes principales están asignados a las familias que generación tras generación han venido actuando en los mismos roles. El comienzo de las actividades de Dussehra es inaugurado por el Maharaja de Varanasi que viene montado en un elefante. Las actividades alcanzan su crescendo con la última batalla entre Rama y Ravana en que Ravana, como he dicho antes, es derrotado. El aspecto más importante de esta representación es que todavía sigue siendo un teatro de aficionados, desde el mismo proceso de preparar el guión, su dirección, la decoración y la misma puesta en escena lo hace la población local. La representación entera incluye a varios cantantes y narradores que rellenan los tiempos de cambio de escena o llevan adelante la narración. Con el paso del tiempo los diálogos son cada vez más improvisados, el lenguaje es más actual y corresponden a las expectativas y reacciones del público. Hay festividad en el ambiente, el público se siente libre para reaccionar ante los episodios y hacer comentarios en voz alta. Las reseñas dicen que millones participan en estas fiestas durante los días del espectáculo. Los espectadores pertenecen a todas las comunidades y castas, y acude a Ramnagar gente de todo el país y del extranjero. Es notable que el aporte de cada sección étnico-religiosa hace el espectáculo pomposo e importante, sin la participación de los artesanos musulmanes no se puede completar tan elogiadas decoraciones lujosas de las escenas, tampoco se puede usar los fuegos artificiales para construir las efigies de dioses y demonios. Es un esfuerzo colectivo y de toda la sociedad.

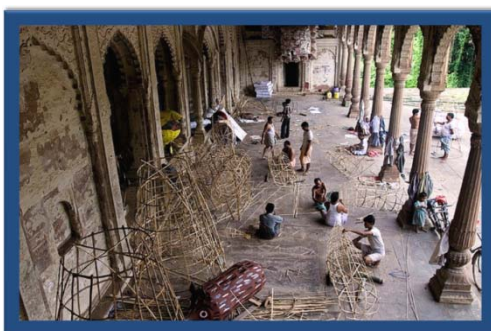
La UNESCO lo ha reconocido como una obra maestra de la tradición oral que es un intangible patrimonio de la humanidad. Esta epopeya de Ramayana hace siglos que se representa en cada pueblo, cada barrio urbano por la población local. En esta serie se encuentra una que merece nuestra atención que empezó en 1972 en una localidad a 20 kms. de Lucknow llamada Bakshi ka Talab. Allí los actores principales son los jóvenes musulmanes y el espectáculo dura 4 días. Me refiero a este hecho específicamente para indicar que una historia contada con convicción, con buena voluntad y con un mensaje de bondad y armonía trasciende las fronteras rígidas, hechas por los humanos, y se divulga entre los pueblos.

Toda la celebración de Lord Rama culmina el décimo día con la derrota de Ravana el demonio. Este día en los pueblos y en grandes

ciudades, salen procesiones con tabladitos en que los actores representan las escenas de la vida de Rama. La procesión termina en una plaza o parque principal, donde se encuentran las efigies de Ravana y sus hermanos, llenas de fuegos artificiales. Por eso cuando las encienden hay un espectáculo de fuego.

La procesión de Dusshehra en Kullu (Himachal Pradesh)

La construcción de efigies y su incendio
como símbolo de la derrota de lo malo

Todo lo dicho hasta ahora demuestra que tanto en las fiestas de Corpus Christi como en las de Dussehra, la participación del pueblo común y corriente es crucial y central. Además no es cuestión únicamente de la participación en los rituales y en las prácticas religiosas, sino en los preparativos, construcciones y en efectivamente llevarlo todo a cabo. Es también interesante que, en cuanto se aumenta la escala de celebraciones de ambas fiestas y se hacen grandiosas, el aspecto de inclusión, sus calidades seculares sobresalen y dan lugar a la democratización de las prácticas que en otros casos parecen rígidas. El pueblo de todas las capas y rangos de la sociedad contribuyen a la celebración y a su éxito, y esto es lo que garantiza la secularización, la

apertura a todos y el elemento acogedor de las fiestas. Tanto Corpus Christi como Dussehra son fiestas globales y locales, urbanas y rurales, su acceso tan vasto y con tantos días de duración son los puntos comunes entre los dos.

La época contemporánea afecta de manera significativa en la misma logística de las celebraciones. Se ve una tendencia cada vez más *kitsch* en India. No tengo noticia de cómo afecta esta cuestión a las fiestas del Corpus, pero en India las decoraciones, las escenas, las luminarias, etc. son muy barrocas, en el sentido de que la vestimenta, las armas de los actores parecen increíblemente auténticas, la tecnología está en uso cada vez más y transforma el espectáculo. Ahora la atención del público se desvía del texto y de los diálogos, es decir de la propia narración hacia otros elementos. Quizás lo mismo este pasando en el Corpus de Cusco y Potosí, las variedades de representación en forma de carnaval da lugar a la incorporación de modernas tecnologías, música más oída que en directo, son elementos de la época actual.

Para concluir se puede afirmar que las fiestas religiosas si son espectáculo y demandan participación masiva, entonces son más bien una manifestación cultural que transforma no solo su propia tradición sino que influye también en la misma práctica religiosa y conduce hacia la participación sin barreras sociales. En este proceso se van enriqueciendo las fiestas y las culturas, y se fomenta la proliferación y aceptación de la tradición.

BIBLIOGRAFÍA

- Acosta de Arias-Schreiber, R. M., *Fiestas coloniales y urbanas (Lima- Cuzco-Potosí)*, Lima, Otorongo Producción Lima, 1997.
- De Mora, J. M. y J. Ludwika, M., *Visiones del Ramayana. La India y el sudeste asiático*, México, UNAM, 2012.
- Kapur, A., *Actors, Pilgrims, Kings and Gods: The Ramlila of Ramnagar*, Delhi, Seagull, 2006.
- Mitra, S., *Good Earth Varanasi City Guide*, Delhi, Eicher Good Earth Limited, 2002.
- Ramanujan, A. K., «Three Hundred *Ramayanas*: Five Examples and Three Thoughts on Translation», en *Many Ramayanas: Diversity of Narrative Tradition in South Asia*, ed. P. Richman, Delhi, Oxford University Press, 1991.

- Ramnagar Ram Lila*, http://www.yavanika.org/theatreinindia/?page_id=1063
Schechnar, R. y L. Hess, «Ramlila of Ramnagar», *The Drama Review (TDR)*, 21.3, 1977, pp. 51-82.
- Tulsidas, G., *Sriramacharitrmanas*, ed. R. C. Prasad, Delhi, Motilala Banarsidas Publisher, 1999.
- Valmiki, *The Ramayana*, trad. Hari Prasad Shastri, London, Shanti Sadan, 1959.

IMÁGENES

- La mayoría de las imágenes se tomó de distintos sitios de internet.
- Las de la representación de *Ramayana* son de Ramnagar Ramlila (<http://www.flicker.com/photos/elishams/sets/1168301/>)
- Kullu Dussehra Dept of Tourism, Govt. of Himachal Pradesh Website.
- Images of Kullu Dissehra, Website Cell, IT Unit, NSD, All India Radio, New Broadcasting House, New Delhi, India.
- Bali Ramayana, jpgmag.com/stories/8405
- <http://www.britannica.com>